

仔細策劃 全情投入

新媒體藝術策展人的冷靜與熱情

■互動裝置藝術成為新媒體藝術的重要部分。

■戶外策展如聲光互動媒體藝術展，需要考慮在場地限制下，讓觀眾體驗藝術品的互動。

■策展人需要顧及場地限制，以及如何擺放藝術品及讓觀眾明白當中的意思。

■如何引起注意，思考觀眾在場的體驗是策展人需考慮的關鍵。

若然大家常逛藝術展覽，在觀賞作品的時候，可曾留意到策展人所下的功夫？在展示藝術作品的展場，作品之間的關連暗藏了策展人的精心計算，每個角落都佈下了這位「幕後導演」的心血。去年11月舉行的微波國際新媒體藝術節，有着多個具創意的新穎裝置，背後負責統籌的就是鄭佳玲（Joel Kwong）。身為該藝術節的節目總監兼藝廊Input/Output的美術總監，在新一代策展人當中，經驗豐富。Joel認為說到忙，每份工作都總會忙，最重要的是忙得來有意義：「我做自己喜歡的事，即使忙得只能睡3、4個小時也值得，活在當下嘛。」

新媒體藝術節落幕，由她從幕後走到台前來分享策展流程和經驗，試問又怎能錯過呢？

■文：盧寶迪 部分圖片由微波國際新媒體藝術展提供

說到要在香港參與藝術策展工作，相信不少人都會對如何入行感到茫然。Joel投身新媒體藝術的策展工作，源於對新媒體藝術的鍾情，她認為這個科技結合藝術的混合體，能令社會不斷進步。喜歡策展的工作固然重要，更重要的是找到入口融入藝術圈子。

人際網絡是關鍵

「『識人』很重要。」Joel說後不禁莞爾。她分享當年能夠投身新媒體藝術的策展工作，也是因認識本地錄像藝術家鮑靄倫（Ellen Pao）而起，得到她的介紹而在由她創辦的組織Videotage裡實習，後來得而接觸更多新媒體藝術的機會，畢業後得到在微波國際新媒體藝術節裡負責策劃的工作。她坦言人際網絡很重要，在藝術展覽裡與藝術家和策展人交談，建立人際網絡。無論是為了入行，還是為了未來的藝術展而鋪路，Joel的分享說明了一點：身為藝術家以至策展人，都不能只顧埋首於自己的「創作」。

在外國的大學，策展屬專門學科。她坦言那時在香港可修讀有關文化管理的課程較少，尤其是打算留在香港選擇半工讀的模式。

「在香港，策展人不像其他職業如醫生那樣，努力讀書升往大學讀醫科，畢業成為醫生，策展這行沒有一條很明確的路。策劃了一個展覽的是策展人，策劃了十個展覽的也是策展人，界線比較模糊。」她

當年在香港大學讀的是運動科學（Sports Science & Leisure Management）未畢業時已在新媒體組織Videotage實習，之後在香港中文大學修讀文化管理碩士。時至今天，身兼一年一度新媒體藝術節及藝廊策劃工作的她，亦為自己定下目標，最希望能做到像國際策展人侯瀚如那樣成功，「他曾是伊斯坦堡雙年展策展人，即使不是在當地成長，但他能帶出那個城市的特色，給人新的啟發。」

展覽背後的主宰

說到策展人的角色，鄭佳玲認為策展人就是一個展覽的靈魂，好比一個說故事的人。要清楚知道策展的動機是甚麼，以作品來說故事——展現出主題，還是從作品出發，以作品顯現的本義，敘述出作品建構而成的故事？「要考慮觀眾在展覽中的體驗。」

就她觀察所得，策展的流程不是一成不變的。「策展就像藝術創作，不一定要依據既定步驟來完成。我曾跟不同的策展人談過，他們的方法都各有各法，可以是很organic的。」她則習慣從生活出發，除了日常閱讀和注意新聞之外，也會瀏覽關於新媒體的網站及一些國際大型雙年展的網站，從中搜集資料和做研究。

「選得觀賞藝術展和留意藝術家的動態，也會留意畢業生的展覽，發掘新星的同时，也認識現時的新技術。」搜集資料後，更要建立資料庫，把藝術家、藝術機

構、藝術網上資訊有系統地分門別類，方便自己將來查閱及更新資料。

取材生活成主題

正如Joel自2006年投入微波國際新媒體藝術節的籌劃工作，清楚知道藝術節的定位——引入國際最前線的新媒體藝術作品給香港人認識，策展方向以回應世界新媒體發展為展望，並嘗試以國際視野引發觀眾思考。在去年她發覺身邊的人因手機、PSP、NDS等的普及而都在看着大大小小的熒幕，使她聯想到熒幕文化如何影響我們的生活，也構成了「天下太屏」的展覽主題。定了主題和聯絡藝術家後，策展人必須全盤了解策展的限制，包括場地、預算和人手等。由以往以電視播放影像為主，到現在有更多互動裝置的作品，也有講座、放映等節目，作品元素趨多元化，計劃的規模也擴大。

「要在短時間內做大量工作，團隊建立十分重要，大家必須有共同信念，互相補足、裝備對方，令大家都能繼續做下去。」她說最困難的時刻，是剛上任負責新媒體藝術節的第一年。「那是6月接手，而展覽在11月舉行，時間趕急，我就像開荒牛那樣，重新建立團隊，重新打造名牌，標誌也變等。」工作再多，有團隊的支持仍能捱過去，若支援自己的團隊仍未建立，工作上的荷負可想而知是如何沉重。

無論是藝術節還是藝廊，Joel都經常涉足新媒體藝術。藝廊Input/Output在09年成

立，她是藝術總監。相比之下，她在藝廊的策展工作上，對展出作品的顧慮就更多。「在藝術節的工作純為大眾教育，而在藝廊裡，則要考慮作品是否具有收藏價值——對收藏家來說有何價值？怎樣收藏？尤其是一些互動藝術裝置，客人感到難收藏，也會考慮到維修的問題。」

背負着多重身份

在她眼中，新媒體藝術節與藝廊互有關係，前者是讓大眾了解和認識新媒體藝術，孕育潛質客戶，如建築商以至商業上的合作。讓她向客戶說明時有例子作證，方便講解，在安裝時給予意見。而她同時兼顧兩份工作，背後還有着一份情意結。「我入行是由新媒體藝術節開始，沒想過放棄那裡的工作。同時兼顧並非不可能，藝術節那邊較少ad hoc 工作，通常今年已知明年的Schedule，如11月舉行藝術節，9、10月肯定很忙，便會盡量減少安排工作在那時進行。」

她說一人分飾多角在這行很平常，有的是平日在學院教書，但也會兼任策展人。收入未必如朝九晚五的工作般穩定，她面對的態度，是積極樂觀。「生存，總有方法，已是大學畢業了，總會想到辦法解決問題，繼續去做自己喜愛做的事情，我起初也曾試過在正職以外，做兼職策展人。」

無論是策劃一場展覽，還是策劃自己的人生，決心以行動實踐目標，總能在策展當中走出一條屬於自己的路。

策展與政府支持

策劃展覽，最重要的一環就是預算。Joel說藝術節有來自政府的資助，較易辦事；反而是藝廊屬商業性質，要爭取商業資助較難。「即使簽好合約，但也要求多多。」不少人總會覺得政府為藝術界所能做的可以更多，論政府的支持，她覺得現時資助也不算少，情況並不如想像中般惡劣。「藝發局、康文署、香港藝術節、創意香港……」只見她一口氣說出了數間提供資助的機構，「就像賺錢那樣，總會覺得資助不夠多。」她說後莞爾一笑。

除了資助，令人引頸以待的還有西九。眼看著有望帶來生機的西九，落成之日遙遙無期，但Joel有信心西九總會出現，欠的只是效果會有多好而已。「西九確實牽涉很多機會，如計劃、客戶和策展人等等，最終仍會落成，但世事沒有完美的，很難完全控制。」

是積極，還是看化，日子總要過。以行動創造利好機會，按計劃向目標進發，總有小成。等到萬事俱備的時機才行動，往往不知要等到何時。

漫遊深水埗 反思生活質素

重建，重建，重建……為了配合社會的發展，政府近年不斷將市區中的舊區更新，希望可以有更多空間，興建能夠適合現在及未來需要的設施。不過，也有人看到市區重建的問題，就是把各個舊區中已建立的文化破壞。在重建之後，又要重新孕育出獨有文化，而且不同地區也有一些富有歷史及文化價值的建築物，所以在拆掉、重建、保留、活化等之間，總是存在着難以解釋的拉鋸關係。值得大家深思的是，重建是否代表了有更好的生活質素？

早前筆者到了深水埗其中一間老牌茶餐廳「雪山餐廳」，因為思網絡在那裡辦了一次新書《深水埗故事2：108個深水埗人訪談啟示》及《深水埗百年時空漫遊地圖》發佈會。在一間茶餐廳中訪問思網絡總監鄭敏華（Patsy），之後又看了一套有關深水埗的短片，而且更有一班街坊及食客作伴，甚有趣味。

重建真的會更好？

Patsy指出，深水埗區議會其實在09年時委託他們及香港大學環境政策資源管理研究中心進行了一次「深水埗地區願景研究」，當時訪問了108名14至90歲的深水埗人，他們來自不同背景，或現居區內公共屋邨，或曾租住區內私樓，也包括了在區內工作及地區代表，總之他們都擁有區內真實的生活經驗。他們之前已出版了一本《深水埗故事：從社區公共歷史建築看地區發展史及人文價值》，今次的新書就想透過口述歷

史來記述深水埗人的生活、地區經歷及印象。

「這書中收錄了不同深水埗人的故事，有住在板間房中的老伯、的士司機、家庭主婦、小販、地舖租戶等。從中我們可以看到，所謂的重建，究竟對當區人士，帶來了甚麼影響——很多人以為重建一定是可以提高生活質素，因為可以有新的樓宇，但這是不是真的呢？以深水埗為例，這區住了很多低收入人士及新移民，雖然深水埗的樓宇及設施都比較舊，但也因此所以生活水平也比較低，更能貼近他們的需要。」

「如果因重建而興建了一些很貴的新屋苑時，當然可以令這區更新，而且可以即時拉高地價，但這是否深水埗真正需要的呢，如果他們可以支持這種新生活，就不會選擇住在深水埗區啦。因此，當要進行重建時，其實不應該只從上而下，而是要以當區人的需要出發。每一個區都有不同的需要及獨特之處，不能統一而論。」

「重建的基本目的是改善人們的生活，但重點不是拆樓，而是人們賴以維生的社區環境及生活需要，據我們的研究結果，對於深水埗，我們提議一個方向，就是豐儉多元，這個區可以分為核心舊城區、舊城區、中產區、新小區等各特色，新舊交融，這樣的

■（左起）思網絡總監Patsy、Chris及林皮跟一位已有百歲的老街坊（中）一同拍照留念。

深水埗才是深水埗人需要的。」

按圖索驥「搵好嘢」

而且，大家可以到深水埗四間圖書館、民政事務處、高登及黃金電腦商場、部分商店及食店《深水埗百年時空漫遊地圖》，而原本今次思網絡就找來林皮及Chris Wu分別負責繪圖及設計工作，筆者問他們對今次繪製深水埗的地圖有何感想時，他們立即說，因為他們的工作室Sugar Ink是在石硤尾創意藝術中心，其實很近深水埗，所以休閒時都

■跟其他街坊一同在茶餐廳中看電影短片，很有意思。

會到深水埗買材料或器具，當然還有其他的消閒活動。

「其實我們這次不是重新認識深水埗，因為我們很多時都來，但之前我們都有走訪一些街道，再看仔細一些，好像我們發現了一間在荔枝角道的舊式餐廳『飛鷹餐廳』，之前我們也沒有留意到。」林皮又說，在今次地圖中，他們又特別加入了一對男女，一個喜歡去買布，一個喜歡左穿右插「搵嘢食」，有一種年輕人在深水埗中找出一些時代感來似的，更有親切感，不過大家也可以在地圖上找到很多有特色街道樓宇及深水

水埗區的歷史資料。

思網絡的深水埗規劃及文化網頁：
<http://www.project-see.net/ssp-odyssey>

■文、攝（部分）：曾家輝